

Pyrotechnics

Production : Oktav Records

Distribution : Inouïe Distribution

Cover picture : Peter Olexa (Unsplash)

Recorded September 10 to 14, 2023
at Église de Saint-Pierre d'Albigny (Savoie)

**Sound recording, artistic directing, mixing and
mastering :** Mathilde Génas

Booklet pictures : Titouan Massé

Graphic design : Tiphonie Barragué

pyrotechnies

L'ensemble Sarbacanes

Gabriel Pidoux & Neven Lesage,
hautbois d'après Stanesby par Pau Orriols
(La Geltrù, 2017 & 2023)

Alejandro Pérez Marin,
basson d'après Eichentopf par Olivier Cottet
(Boutigny Prouais, 2014)

Hugo Abraham,
violone d'après Maggini par François Danger
(2016), archet de Gautier Blondel

Loris Barrucand,
orgue de Dominique Chalmin et
clavecin de Titus Crijnen (2016) d'après Ruckers

Antonio Vivaldi

Sonate en trio en sol mineur RV 81

1. Allegro 2'04
2. Largo 2'55
3. Allegro 1'21

Arcangelo Califano

Sonate en quatuor en fa majeur

4. Largo 3'13
5. Allegro 2'34
6. Adagio 2'48
7. Allegro 2'27

Georg Friedrich Haendel

Sonata III, Opus 2

8. Andante 2'43
9. Allegro 2'19
10. Larghetto 2'57
11. Allegro 2'59

Johann Friedrich Fasch

Sonate en ré mineur, FaWV N:d2

12. Andante 2'03
13. Allegro 2'01
14. Cantabile 1'31
15. Allegro 1'46

Jan Dismas Zelenka

Sonate en fa majeur ZWV 181,5

16. Allegro 7'09
17. Adagio 3'23
18. Allegro 6'27

Georg Philipp Telemann

Trietto III en ré mineur TWV 42:D3

19. Allegro 2'41
20. Largo 2'01
21. Allegro 3'22

“Les Italiens ont tendance à pécher par négligence, et les Allemands par complication, car la musique, pour les premiers, semble un jeu, et les seconds, un travail.

Les Italiens n’ont sans doute pas leur pareil pour badiner avec grâce, de même que que les Allemands détiennent seuls le pouvoir de rendre l’effort agréable.”

Charles Burney

Ce bouquet de sonates virtuoses peut être résumé par une formule simple :

Un genre à l’italienne,

Des compositeurs germaniques,

Des instruments typiquement français !

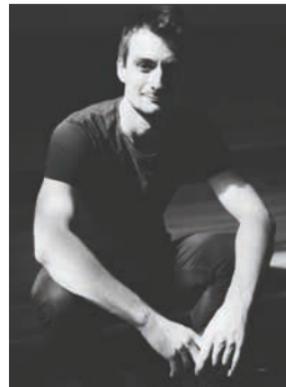

Nos instruments

Mis au point en France dans les années 1680 après une longue mutation, le hautbois et le basson sont autour de 1720, largement répandus dans tous les pays européens. Ces nouveaux instruments ont connu un essor fulgurant grâce à la couleur de son "à la française" qu'ils apportent (la France donne le ton dans tous les arts, y compris la musique) et la perfection avec laquelle ils ont été conçus : des possibilités dynamiques extrêmes du plus doux au plus fort, une capacité à moduler dans tous les tons, une grande variété d'articulations, et une capacité à imiter les inflexions vocales des chanteurs.

Hautbois et basson constituent une famille instrumentale homogène, par leur perce conique et leurs anches doubles, et sont accompagnés ici par une basse continue assurée par une contrebasse de viole (appelée violone) et une alternance de clavecin et d'orgue.

Sonates à 3... et à 4 !

La sonate en trio à l'italienne est avec le concerto la forme instrumentale qui connut le plus grand essor au début du XVIIIe siècle. Outre les ingrédients de base de la sonate qui se passe des chanteurs pour laisser s'exprimer les instruments en pleine autonomie, cette nouveauté consiste à alterner des pièces lentes et vives délimitées par des mouvements séparés (contrairement aux sonates du XVIIe siècle qui se présentaient plus communément d'un seul tenant).

Cette articulation en mouvements distincts offre à la sonate une dimension supplémentaire : la relation qu'entretient chaque mouvement avec celui qui le précède ou le suit crée une rhétorique des contrastes au niveau architectural de l'œuvre. Les formes les plus courantes se catégorisent en deux types : les sonates en trois mouvements dites "sonates de chambre", et celles en quatre mouvements dites "sonates d'église". Sur notre disque, on trouve trois exemples de sonates de chambre (vif-lent-vif) dans les œuvres de Vivaldi, Zelenka, et Telemann. Les sonates de Händel, Fasch et Califano sont, elles, des sonates d'église (lent, vif, lent, vif).

Au début du XVIIIe siècle, l'apport germanique aux modèles de sonates en trio habituels est l'émergence d'une variante, appelée sonate à quatre, Quadro, ou sonate à deux basses. Ce sont des sonates où le basson - qui tient habituellement la partie de basse - s'émancipe du continuo pour tenir un rôle soliste, et enrichir la texture polyphonique pour créer un effet

de consort avec les deux hautbois. Zelenka aurait été un des premiers à l'expérimenter avec l'apparition d'une partie de basson indépendante de la basse au milieu de son grand cycle de six sonates en trio pour 2 hautbois et basson. Ces sonates à quatre, ou "a due bassi obligati", vont constituer un nouveau genre particulièrement apprécié par un groupe de compositeurs dans l'entourage de la cour de Dresde où officiait Zelenka, comme les très beaux exemples de Fasch et Califano enregistrés sur ce disque.

Les créateurs

Dans la construction du programme de ce disque, nous voulions commencer par vous faire entendre Vivaldi, grand promoteur en son temps du genre instrumental autonome. Son influence stylistique fut immense dans toute l'Europe au début du XVIIIe siècle et le modèle de sonate présent ici résume bien les enjeux habituels d'un trio : une basse qui tient un discours harmonique modulant, deux commentateurs par-dessus qui s'accordent ou s'opposent dans un entrelac subtil.

Vient ensuite Händel, qui a fait très jeune entre 1706 et 1710 le voyage à Rome, Naples, et Florence, et qui s'est imprégné de toute la saveur des modèles italiens pour les sublimer avec son écriture vocale et son sens dramatique servant si bien les instruments.

Fasch, Califano et Zelenka sont trois figures liées à la cour de Dresde, où se trouvait alors l'orchestre le plus extraordinaire du moment (Hofkapelle), rassemblant des solistes de grand talent pour chaque instrument, dont Pisendel au violon, Quantz à la flûte traversière, Weiss au luth, Zelenka au violone, Califano au violoncelle... Au hautbois, les postes appartenaient à François Le Riche et Johann Richter qui sont probablement les dédicataires de toute la musique virtuose pour deux hautbois écrites dans les années 1720. Fasch, établi à Zerbst, a effectué un séjour de deux ans à Dresde en 1726-27 et c'est vraisemblablement à ce moment-là que ses quatre quadro avec basson obligé ont été écrits, pour les musiciens de la Hofkapelle.

Enfin, Telemann, dans ses Trietti Methodici de 1731, nous offre un modèle en trio de ce qu'il avait déjà pu proposer dans ses Sonates Méthodiques dans lesquelles il propose ses propres ornements écrits pour les mouvements lents. Outre le style, plus tardif que le reste des sonates de ce disque, pouvoir disposer ainsi de l'ornementation écrite et organisée à deux instruments de la main d'un maître comme Telemann est un témoignage précieux du baroque galant, où les combinaisons rythmiques et mélodiques se déploient dans un raffinement toujours plus grand.

Antonio Vivaldi

(1678-1741)

Sonata a tre in sol minore per due oboi e basso continuo RV81 / Sonate en trio en sol mineur, pour deux hautbois et basse continue RV81

Allegro - Largo - Allegro

 6'20

 facile

 17**

Instruments :

deux hautbois
une basse continue
(basson, violone et clavecin)

Surtout connu pour ses concertos, Vivaldi a également composé de nombreuses sonates, mais une seule est spécifiquement écrite pour deux hautbois et basse continue, offrant une couleur et une texture différentes de celles des sonates plus conventionnelles pour deux violons.

Cette œuvre est courte et efficace : Vivaldi prétendait d'ailleurs écrire ses pièces instrumentales plus vite qu'un copiste... Il utilise ici des motifs rythmiques et mélodiques distincts pour créer des dialogues vivants entre les deux hautbois. Les thèmes sont souvent introduits par un instrument et repris par l'autre, créant un effet d'écho et de conversation.

Gabriel

Ça me rappelle mon enfance, c'est cette sonate qui m'a donné envie de commencer le hautbois baroque !

Alejandro

Toujours un grand plaisir de s'attaquer à une œuvre du plus célèbre des Vénitiens ! Le deuxième mouvement me rappelle d'ailleurs la Sérénissime un matin de printemps, sous quelques gouttes de rosée.

Georg Friedrich Händel

(1685-1759)

Sonate en trio en Sib Majeur, HWV 388

Andante – Allegro – Larghetto – Allegro

 10'58

 moyenne

 1733

Instruments :

deux violons

un basson

un violone

un orgue

Après une enfance passée à Halle et un début de carrière à Hambourg, Händel part pour l'Italie où il séjourne trois ans. Là, il est profondément influencé par la vocalité italienne, qu'il parvient à marier avec une sensibilité formelle plus germanique.

Plusieurs de ses sonates en trio, certaines composées en Italie bien qu'elles soient compilées et publiées ultérieurement, sont conçues pour deux hautbois, à l'image de celle enregistrée ici en Si bémol majeur. Il est intéressant de noter que tous les thèmes de cette sonate seront réutilisés par le compositeur dans d'autres œuvres de jeunesse, illustrant ainsi dès ses débuts, son talent pour le recyclage musical !

Gabriel

Je prends toujours un malin plaisir à écouter les cadences de fin des mouvements 1 et 3.

Loris

*Un condensé de tous les opéras de Händel en seulement 10 minutes !
Une recette délicieuse et zéro-déchet !*

Attribué à Arcangelo Califano (environ 1730-1756)

Sonate à 4 en Fa Majeur, IAC 2

Largo – Allegro – Adagio – Allegro
(World Premiere Recording)

 11'02

 moyenne

 17**

Instruments :

deux hautbois

un basson

un violone

un orgue

De Califano, on ne sait presque rien, pas même sa date de naissance. À peine lui connaît-on un poste de violoncelliste à l'orchestre de la Hofkapelle de Dresde.

Quant à cette sonate, elle lui est seulement attribuée, mais cela lui sied plutôt bien, si on la compare avec ses autres compositions : un style de sonate avec deux hautbois et un basson concertant, asymétrique à l'italienne, qui n'est pas sans rappeler le style de Fasch !

Alejandro

Il faut aimer le basson pour l'apprécier !

Gabriel

Ingrédient indispensable : un très bon bassoniste !

Neven

De Califano on ne sait presque rien, même pas sa date de naissance ! Mais bien que cette sonate lui soit seulement attribuée...

Johann Friedrich Fasch

(1688-1758)

Sonate à 4 en ré mineur, N°12

Andante – Allegro – Cantabile – Allegro

 7'21

 facile

 17**

Instruments :

deux hautbois

un basson

un violone

un clavecin

Fasch a été garçon de chœur à l'église Saint-Thomas de Leipzig avant l'arrivée de Bach, qui l'admirait et a même copié plusieurs de ses œuvres.

Fasch a utilisé la sonate à quatre comme un véritable laboratoire musical : chacune de ses quatre sonates dans ce genre explore différentes facettes de l'ensemble instrumental. Dans cette sonate, les deux hautbois semblent jouer le rôle de ripiéristes répondant à un basson soliste, tandis que Fasch s'amuse à explorer des batteries de doubles en intervalles disjoints.

Gabriel

Le rythme pointé du début n'aurait-il pas inspiré Franz Schubert pour le fameux deuxième mouvement de son trio opus 100 ?

Hugo

Que de charme ! Et j'adore le basson !

Jan Dismas Zelenka

(1679-1745)

Sonate à 4 en Fa Majeur, n°5

ZWV 181

Allegro – Adagio – Allegro

 16'59

 expert

 1720-22

Instruments :

deux hautbois

un basson

une basse

Zelenka pourrait être le véritable inventeur de la sonate à quatre parties avec basson obligé, précédant Fasch et d'autres musiciens liés à la cour de Dresde, tels que Califano, Lotti et Heinichen.

De tout le recueil, la Sonate n°5 se distingue comme la seule composée en trois mouvements selon le schéma vif-lent-vif, où Zelenka déploie toute sa fantaisie. Le premier mouvement, avec son format à ritournelles, surprend par ses unissons entre toutes les parties et ses accents de musique traditionnelle. Les origines tchèques de Zelenka s'exprimeraient-elles ici ?

Les dimensions de cette sonate sont en tout cas hors-normes, et on remarquera les morceaux de bravoure des solistes dans le 3e mouvement (un défi pour ses partenaires de jeu, alors qu'il tenait la partie de violone ?)

Loris

Personnellement, j'aurais enlevé quelques doubles croches ici et là mais le résultat est quand même hors du commun !

Gabriel

Inimitable ! Frappé encore et encore par la singularité et les audaces formelles !

Neven

J'aime imaginer que Zelenka, lui-même joueur de violone, a écrit ce cycle de sonates pour mettre à l'épreuve ses collègues de l'orchestre de Dresde, les jouer avec eux, et les voir surmonter des difficultés techniques absolument hors normes !

Georg Philipp Telemann

(1681-1767)

Trietto methodico n°3 en ré mineur, TWV 42 :d1

Allegro – Largo – Allegro

 8'04

 facile (basses)
à difficile (hautbois)

 1731

Instruments :

deux hautbois
un basson
un violone
un orgue avec son "2 pied"

Nous voici en présence de la superstar des compositeurs du XVIIIe siècle ! À son époque, Telemann est bien plus célèbre et recherché que Bach. Son style passe-partout est parfaitement en accord avec les goûts de son temps. Bien que de nombreuses de ses compositions soient légères et destinées à des fonctions modestes, il nous a également légué de véritables chefs-d'œuvre, comme ce Trietto methodico.

Le terme «méthodique» s'applique parfaitement à cette sonate, qui semble être une leçon magistrale sur l'art d'orner dans un style mixte purement allemand, dans les mouvements lents des sonates en trio.

Gabriel

*Ce deuxième mouvement est désormais mon réveil.
L'assurance d'une belle journée !*

Mathilde

Une vraie succession de saveurs, de textures ! Les mouvements s'enchaînent et les musiciens tiennent le tempo, on est embarqué !

Biographie

Sarbacanes, fondé en 2016 autour de deux hautbois, un basson et un clavecin, est un ensemble dédié à la musique des XVIIIe et XIXe siècles, mettant en lumière les instruments à vent. Depuis ses débuts, l'ensemble s'est développé pour inclure diverses formations, permettant ainsi l'interprétation d'un large éventail de répertoires, allant de la sonate en trio baroque aux sérénades grandioses des époques classique et romantique.

Animés par une passion commune, les membres de Sarbacanes partagent un objectif clair : promouvoir le répertoire pour instruments à vent et mettre leur amitié au service de ce vivier de musique inépuisable.

Leur premier album, paru en 2019 sous le label INITIALE, présente des « Ouvertures » de Telemann pour vents.

Sarbacanes se produit dans des lieux et festivals prestigieux tels que le Festival de Royaumont, la Folle Journée de Nantes, le Festival de Pâques d'Aix-en-Provence, la Philharmonie de Cologne, le Concertgebouw de Bruges, les Flâneries Musicales de Reims, le Festival 700' de Lugano, le Collegio Ghislieri de Pavie, La Courroie et la Guildhall de Riga.

Sarbacanes a fait partie du programme EEEMERGING+ (Ensembles Européens Emergents), mené par le Centre Culturel d'Ambronay et est membre de la FEVIS (Fédération des Ensembles Vocaux et Instrumentaux indépendants).

L'ensemble est en résidence à la Fondation Singer-Polignac et au Pavillon de la Sirène (à partir de 2025).

Remerciements

Sarbacanes remercie :

Dominique Chalmin pour le prêt de l'orgue

L'association des amis de l'orgue de Saint-Pierre d'Albigny
pour la mise à disposition de l'église de Saint-Pierre d'Albigny

Gautier Blondel pour le prêt du violone et de son archet

Inès Ferrand-Pérez (Bande Passante) et Samuel Hengebaert
(Oktav Records) pour leur aide à la réalisation de ce disque

Oktav records

Un label pensé par des artistes, pour les artistes.

Le disque est un lien privilégié tissé entre les artistes et leurs publics, et nous en sommes le relais, au service des uns et des autres. Nous souhaitons pouvoir offrir des expériences inoubliables sur mesure, et inscrire notre catalogue dans le monde d'aujourd'hui avec les musiques d'hier et de demain.

Un lieu à soi
Acte[Six]

Hambourg 1700
Acte[Six]
Samuel Hengebaert

Miserere
L'escadron Volant de
la Reine

Les orgues du
monde : Mexique
Arnaud De Pasquale

